

Н.Х. НУРГАЯНОВА,

кандидат педагогических наук, доцент

Казанский федеральный университет

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

Аннотация: В статье на основе теоретического анализа выявляется комплекс компонентов, составляющих структуру и содержание вокально-исполнительской культуры учителя музыки. Рассматриваются знания, вокальные умения и навыки, профессионально важные качества, необходимые для успешной творческой деятельности в образовательном учреждении.

Ключевые слова: учитель музыки, вокально-исполнительская культура, певческие навыки

В настоящее время интерес к музыке у детей и молодежи выражается преимущественно через освоение вокального искусства, что подтверждает значимость вокально-исполнительской подготовки учителя музыки. В связи с этим для достижения высокого уровня развития данной важной характеристики профессионально компетентного специалиста немаловажную роль приобретает целостное представление о структуре и содержании вокально-исполнительской культуры учителя музыки, деятельность которого требует наличия ряда профессиональных и личностных качеств, необходимых как для педагога, так и для музыканта-исполнителя.

Структура музыкально-исполнительской деятельности рассмотрена Ю.А. Цагарелли, который выделяет четыре основных блока профессионального мастерства музыканта-исполнителя:

музыкально-исполнительскую направленность, знания, умения и профессионально важные качества.

Музыкально-исполнительскую направленность ученый связывает с потребностью музыкально-эстетического воспитания людей, которая реализуется через эмоциональное воздействие на слушателей, формирование у слушателей умения воспринимать музыкальные образы; формирование музыкальности слушателей.

Знания, необходимые музыкантам-исполнителям, составляют два блока: общие (общеобразовательные и общекультурные) и специальные (музыкально-исторические, теоретические, психологические и т.д.). Умения музыканта-исполнителя подразделяются на коммуникативные (включая артистические), гностические (включая перцептивные) и двигательные (включая прикладные).

Структура профессионально важных качеств состоит из общемузыкальных (восприятие, память, воображение, эмоции, воля и др.) и исполнительских, куда входят психомоторные качества, артистизм, надежность в концертном выступлении, аттенционные, коммуникативные, волевые качества [5, С. 12–18].

Опора на труды ученых Э.Б. Абдуллина [1], Л.Б. Дмитриева [2], В.И. Петрушина [4], Ю.А. Цагарелли [5] и др. позволила рассмотреть познавательную, эмоциональную, творческую, волевою сферы деятельности человека в процессе вокального исполнительства. Это дало возможность выявить ряд компонентов – когнитивный, деятельностно-практический, эмоционально-чувственный и креативно-волевой, – характеризующих структуру и содержание вокально-исполнительской культуры учителя музыки [3, С. 299].

Когнитивный компонент включает общекультурные, общеобразовательные, общепедагогические знания. К профессиональным знаниям мы отнесли музыкально-исторические, теоретические, психологические, музыкально-педагогические знания, к специальным – вокально-исполнительские, методические, а также историко-педагогические знания о вокальном искусстве и мастерстве.

Певческая деятельность требует вокально-исполнительских умений и певческих навыков, составляющих деятельностно-практический компонент: владения певческим голосом, дыханием, артикуляцией, четкой дикции, пения с аккомпанементом, чтения с листа и т.д. Ключ к овладению вокальной техникой лежит через выработку автоматически протекающих операций – навыков, позволяющих заниматься решением сложных творческих задач, требующих умений передавать эмоционально-образное содержание вокального произведения, своим исполнением вызвать сопереживание у слушателя. Педагогу-музыканту необходимо формирование умения распознавать и развивать вокальные и исполнительские данные учеников, раскрывать их способности, поддерживать творческие замыслы.

Эмоционально-чувственный и креативно-волевой компоненты взаимосвязаны между собой и включают в себя совокупность профессионально-индивидуальных способностей к вокально-исполнительской деятельности.

Эмоционально-чувственный компонент включает: способность контактировать со слушателем (учеником) в процессе вокально-исполнительской деятельности; способность к саморегуляции эмоциональных состояний, обусловленных содержанием музыки; способность своим артистизмом, сценическим перевоплощением вызывать и укреплять интерес детей к музыке и пению; способность передавать эмоционально-эстетическую, душевную энергию ученикам посредством яркого, творческого исполнения; способность с помощью тембра певческого голоса, посредством использования динамических оттенков вызывать в детях душевный отклик на исполняемое вокальное произведение, формировать эмоции и чувства, определяющие систему ценностных ориентаций и мировоззрения слушателей; способность к формированию музыкальности, музыкального вкуса слушателей.

Креативно-волевой компонент включает: способность к творческому саморазвитию – самопознанию, творческому самоопределению, самореализации и самосовершенствованию в процессе вокально-исполнительской деятельности; способность к саморазвитию креативных (воображение, интуиция, любознательность, изобретательность и т.д.) и волевых (целеустремленность, решительность, настойчивость, выдержка, самообладание, дисциплинированность, терпение, самоконтроль, организованность, смелость, мужество и т.д.) качеств; способность с помощью выразительных средств (динамики, темпа, фразировки, интонации, выразительного слова) находить оригинальный стиль исполнения и на примере собственного вокального исполнения раскрывать творческие способности учащихся; способность к рефлексии – отражению, анализу, оценке процесса и результатов своей вокально-исполнительской и вокально-педагогической деятельности; способность к соединению художественного и научного аспектов мышления, его музыкальной, психологической и педагогической сторон в процессе вокальной работы с детскими голосами.

Когнитивный, деятельностно-практический, эмоционально-чувственный и креативно-волевой компоненты, в своей совокупности определяя уровень сформированности вокально-исполнительской культуры учителя музыки, могут способствовать развитию таких профессионально-личностных качеств учителя музыки, как:

– музыкальность – вокально-исполнительский опыт воплощения музыкальных образов, художественной интерпретации вокального произведения; музыкальное мышление в процессе работы певческого аппарата, выражение музыкальных мыслей средствами певческого голоса; чистое интонирование, музыкальная память, музыкальное воображение, музыкальный вкус и т.д;

– эмпатийность – вокально-исполнительская эмпатия по отношению к личности композитора (исполнительское сотворчество

композитору); эмпатия по отношению к слушателям, обусловленная умением находить оптимальный уровень использования воспитательных и развивающих функций вокального искусства, не допуская приспособления к низкому уровню потребностей и стереотипам восприятия слушателей;

– вокально-исполнительский артистизм – сценическое перевоплощение в процессе исполнения вокального произведения; владение способами выражения эмоций через тембр певческого голоса и динамические оттенки адекватно исполняемому произведению; владение своим телом, мимикой во время пения; речевая выразительность;

– вокально-исполнительская креативность – отношение к вокальному исполнительству как к творческому процессу, как особому умению исполнять, интерпретировать, переживать музыку, наполнять вокальные произведения личностным содержанием; творческий подход к каждому ученику, его индивидуальности.

Таким образом, учитель музыки, сочетая в себе педагога и вокалиста-исполнителя, должен быть творческим, эмоциональным, волевым человеком, обладающим такими профессионально-педагогическими качествами как музыкальность, эмпатийность, профессиональное мышление и самосознание, артистизм, креативность, личностная профессиональная позиция [1, С. 179].

Синтез исполнительской и педагогической составляющих в процессе вокальной работы со школьниками позволит обеспечить успешную творческую профессиональную деятельность учителя музыки в образовательном учреждении.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с.

2. Дмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. – М.: Музыка, 2007. – 368 с.
3. Нургаянова, Н.Х. Моделирование процесса формирования вокально-исполнительской культуры будущего педагога-музыканта на основе использования этнопевческих традиций / Н.Х. Нургаянова // Филология и культура. Philologi and Cultur. – Казань, 2013. – № 4 (34). – С. 297–301.
4. Петрушин, В.И. Музыкальная психология: учеб. пособие для студентов и преподавателей / В.И. Петрушин. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 384 с.
5. Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности: учеб. пособие / Ю.А. Цагарелли. – СПб: Композитор С–П., 2008. – 368 с.

УДК 37.01:39

Л.А. АХМЕТОВА,

*кандидат педагогических наук, профессор
Казанский федеральный университет*

ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР В СОВРЕМЕННОМ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ИСКУССТВЕ

Аннотация. В статье освещаются проблемы музыкально-исполнительского искусства песенного фольклора, рассматривается роль народной песни в развитии духовной культуры.

Ключевые слова: исполнительное искусство, песенный фольклор, музыка.

В настоящее время интерес к национальному песенному фольклору достаточно высок как в нашей стране, так и за рубежом. Исполнительство народных песен имеет многовековые традиции